

**“EL LENGUAJE TEATRAL
DESDE UNA MIRADA
SOCIOEDUCATIVA”**

DOCUMENTO DE TRABAJO 2018.

Área de Políticas Socioeducativas (PSE).

INTRODUCCIÓN

Pintar, dibujar, esculpir, sacar fotografías, actuar, cantar, bailar, ir al museo, ver una película, un espectáculo teatral o ir a un concierto entre otras múltiples acciones; son modos de hacer, prácticas y técnicas que se encuentran enmarcadas en los lenguajes artísticos. El Arte es discurso, es lenguaje, es forma de conocimiento en si mismo; dichas acciones se constituyen en saberes, en maneras para transmitir mensajes, de construir conocimiento transitado y vivenciando a partir una experiencia. Las múltiples experiencias artísticas tienen un fin en sí misma pero a la vez son el medio para recuperar las voces de sus participantes en el proceso: sus sentires, sus aprendizajes, sus expectativas con respecto a lo vivenciado.

Desde el Área de Políticas Socioeducativas se procurará acompañar, promover, gestionar y fortalecer experiencias que procuren ampliar los horizontes culturales, para que enriquezcan las trayectorias educativas de los/las participantes (niños, niñas, adolescentes y jóvenes), habilitando espacios para la construcción de prácticas que se centralicen en el conocimiento y el disfrute “por”, “para” y “desde” el ARTE.

Este documento de trabajo surge a partir de la necesidad de acompañar un conjunto de experiencias y propuestas ligadas al lenguaje teatral en CAI, CAJ y las Propuestas Socioeducativas Institucionales (PSI) con otras herramientas y orientaciones que les permitan a los equipos institucionales en las escuelas, profundizar algunos caminos iniciados o bien, embarcarse en propuestas que retomen aspectos centrales del lenguaje teatral, para dar lugar a otras experiencias con el teatro y los estudiantes. .

La construcción de este material retoma orientaciones y debates que el equipo jurisdiccional del Área de Políticas Socioeducativas (PSE), brindó en las mesas de trabajos, asistencias técnico- pedagógicas (ATP) y visitas a las actividades y que buscó avanzar sobre los siguientes desafíos:

- Potenciar el acercamiento a la multiplicidad de prácticas y haceres de los Lenguajes Artísticos.
- Afianzar las distintas maneras de aprender “por”, “para” y “desde” el Arte en las propuestas socio educativas en los distintos niveles del sistema educativo

Este documento de trabajo nos permitirá acompañar la tarea enseñante de los equipos institucionales, para aquellos que realicen acciones y propuestas desde el Teatro al interior de las instituciones educativas y hacia la comunidad; potenciando la mirada del mismo como saber artístico, hecho social/comunicativo y manifestación cultural.

“El Teatro es el arte de vernos a nosotros mismos, viéndonos”¹

Augusto Boal

El Teatro como lenguaje artístico, es metafórico, simbólico, es un fenómeno dónde interviene la comunicación con lo intrapersonal y lo interpersonal que se ponen en juego, así como también lo cultural y lo social. El Teatro como disciplina, el objeto de estudio es la estructura dramática que contiene a los siguientes elementos: la **situación dramática** (la trama, el relato a representar o representado, la historia), el **sujeto** (el actor en su transformación a personaje, el personaje como protagonista de la trama) , el **entorno** (el espacio y el tiempo en dónde se desarrolla la situación), el **conflicto** (el problema que se desencadena en la historia a partir del acciones de los personajes) y la **acción dramática** (el objetivo y/o la finalidad del personaje). En la práctica para apropiarse de la estructura dramática, resulta necesario comprende el “por qué” y “para qué” de la acción de un personaje dentro de una historia, para después vivenciar a través de la experiencia en una improvisación o un texto dramático.

El carácter de las acciones es **ficcional** en tanto y en cuanto sólo resultan reales en la situación escénica mediante un acuerdo entre los/las participantes del hecho teatral dentro de un espacio/tiempo común. Al registro de la construcción y la vivencia de la ficción se llama **desdoblamiento**, se entiende como la capacidad que tenemos todos los seres humanos para ser “otro” siendo nosotros mismos.

Para la construcción de la ficción a través del juego, la improvisación y la representación, se experimenta en la vivencia del “aquí y ahora” (espacio y tiempo en los que se desarrolla la acción dramática). El registro y la comprensión de la realidad de la que parte, le brindará a los/las participantes herramientas para llevar a cabo un juego transformador de la misma.

¹ Boal, Augusto. “Juegos para actores y no actores” (2005) Buenos Aires, Editorial Inter Zonal.

Concretar espacios y tiempos para el aprendizaje del lenguaje teatral contribuye a la formación de los participantes (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) como hacedores culturales además observadores atentos/as y críticos/as de la realidad a partir de la ejercitación de la mirada atenta y respetuosa sobre el trabajo propio y ajeno.

La práctica teatral implica convivencia, ya que su desarrollo es siempre colectivo. Es en el hacer grupal, dónde cada individuo brindando su aporte, construirá. Dada esta característica especial del quehacer teatral, resulta posible que todos/as los/as participantes trabajen grupalmente, desarrollen la comunicación interpersonal y puedan escuchar, respetar, discutir y aportar a la propuesta del otro.

Entonces, el Teatro como **una fuente de conocimiento**, acrecentará:

- la capacidad de **crear** e **imaginar** para recrear, representar e imitar historias que transcurren en distintas “realidades” como la vida cotidiana, o ficcionales.
- la **confianza** y la **seguridad** en sí mismo, ya que para ser “otro” (vivenciar/construir un personaje) hay que conocerse a uno.
- la **percepción** y la **observación** sobre el entorno: la familia, los amigos, la realidad; ya que para crear una historia, hay que ser más de uno, saber quién y qué es el “otro” (porque un personaje puede ser un animal, un extraterrestre y/o una idea); qué relación tiene conmigo, qué me pasa con él o ellos y dónde sucede.
- la **responsabilidad** y el **compromiso** hacia una tarea, ya que este es un lenguaje artístico que se construye en grupo.

De esta manera podemos decir que el lenguaje

teatral en acciones desde el Área de Políticas Socioeducativas, es un punto de encuentro interdisciplinario que asocia lo cultural, lo social, lo comunitario, lo educativo y lo artístico. Otorgándole valor a la expresión dramática como herramienta que amplía el abanico de posibilidades en lo socioeducativo y lo socio comunitario.

Facilita alternativas e instrumentos de comunicación/ intercambio a partir del juego y la representación a los equipos institucionales (talleristas, coordinadores, docentes, etc) para potenciar entornos de aprendizaje que se consoliden en una experiencia socioeducativa. Desde el recorrido por distintos/as modos de hacer, saberes y técnicas del lenguaje teatral a partir de la apreciación, la producción y la contextualización, se llegará a instrumentos para el trabajo con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en distintas acciones socioeducativas (talleres, seminarios y/o jornadas socio comunitarias). Entonces utilizamos al Teatro y sus posibilidades, como herramienta para diseñar, crear y potenciar estrategias de intervención socio educativa/ socio comunitario.

¿CÓMO Y QUÉ SABERES SE APRENDE CON LA APRECIACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y LA REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE TEATRAL?

Para que las actividades realizadas al interior del espacio y tiempo de taller den cuenta de los saberes y los modos de hacer del lenguaje teatral; es importante tener cuenta:

- Los tres ejes que constituyen el conocimiento artístico **-producción, apreciación y contextualización-**. De esta manera no olvidar después del momento de producción, encontrar espacio y tiempo para la reflexión y el registro sobre los saberes aprendidos.
- La exploración de las distintas posibilidades del propio cuerpo y de la voz para expresarse.
- La exploración de las distintas posibilidades de los objetos y los materiales para la utilización en el juego dramático.
- La participación en experiencias teatrales como espectadores, que permitan desarrollar la mirada, el gusto y el disfrute por las mismas.
- La incorporación de posibilidades expresivas de la voz y del cuerpo al juego dramático, a las improvisaciones y las representaciones de textos dramáticos.
- El conocimiento, el registro y la reflexión sobre los elementos del lenguaje teatral (situación dramática, personaje, entorno, conflicto y acción); incorporándolos en el juego dramático, a las improvisaciones y las representaciones de textos dramáticos.
- La participación en producciones que integren creativamente los elementos del lenguaje teatral.

PROPUESTAS PARA TRABAJAR EL LENGUAJE TEATRAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS, SOCIO EDUCATIVOS Y SOCIO COMUNITARIOS

Estas sugerencias de actividades tienen la finalidad de generar espacios para la apertura a experiencias y prácticas que se centralicen en el conocimiento y el disfrute del Teatro; como saber artístico, hecho social/comunicativo y manifestación cultural; a partir de la apreciación, de la producción y la contextualización.

Estas actividades permiten el acercamiento al Teatro a partir de:

- la ampliación de la espontaneidad, la sensibilidad, la expresividad y la creatividad de los/las participantes.
- la exploración de las capacidades vinculadas a la relajación, la atención, la confianza y la comunicación con el/los otros, los objetos y el entorno.
- la incorporación y el registro de los elementos constitutivos del lenguaje teatral (estructura dramática- personaje, espacio/tiempo, conflicto y acción-).
- El reconocimiento del camino de producción del texto dramático y la puesta en escena; distinguiendo roles y tareas (dramaturgo, director, actores, escenografía, iluminación, etc.)

Se sugiere para que la construcción de distintas propuestas que se centren en el teatro como saber artístico, disponer la experiencia en tres momentos:

- **1º Momento:** Disponibilidad hacia la tarea. Se realizarán actividades orientadas a generar un clima propicio y agradable, dónde tallerista/ adulto enseñante habilite el espacio y el tiempo para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes dispongan del cuerpo, la voz, la sensibilidad y la creatividad para la acción dramática.
- **2º Momento:** Apropiación del lenguaje teatral. Se centra en acciones dónde los/las participantes de la experiencia cumplan el rol de actor como de espectador, explorando y conociendo técnicas y procedimientos del lenguaje teatral. Se buscará el acercamiento a la representación a través de la producción de trabajos y de la apreciación de las producciones de sus compañeros.
- **3º Momento:** Reflexión sobre la práctica. Se centra en la acción de reflexionar y pensar sobre lo producido, para visualizar los saberes, las técnicas y los modos de representación trabajados en la propuesta.

Anexo: Cuadro de Actividades Sugeridas

SABERES	ACTIVIDADES SUGERIDAS
<ul style="list-style-type: none"> • Ficción/Noción de Desdoblamiento. • Estructura Dramática: Situación Dramática, Personaje, Entorno y Acción. • Roles: Actor, Director y Dramaturgo 	<p>Encuentro N° 1</p> <p>1. Para presentarnos: Disponer el espacio para sentarse en círculo.</p> <p>Juego del Ovillo: Cada participante tiene decir su nombre, agarra y pasar el ovillo a otro. Luego cada uno recordará quién le pasó el ovillo y a quién se lo diste; porque para finalizar la presentación de-construirán la trama</p> <p>2. Para producir y crear:</p> <p>Imitación: Imitar en forma de espejo y sombra, en parejas y en grupo.</p> <p>Suma de Gestos: Proponer un gesto o movimiento, imitar y sumar al movimiento del otro.</p> <p>Representación: En forma de imágenes estáticas, contar una historia en 3 fotos. Presentar ante el grupo y los espectadores le colocarán un título a la historia</p> <p>3. Para reflexionar :</p> <p>Lectura del texto “Axolotl”² de la actriz Cristina Banegas. Debate sobre el Teatro, la Actuación y la ficción. Armar en todos, una caligrama (poesía visual) a partir de la ilustración de las máscaras del teatro griego</p> <p>Encuentro N° 2</p> <p>1. Para iniciar la tarea, recordar entre todos lo trabajado en el encuentro anterior.</p> <p>2. Para percibir, escuchar un paisaje sonoro sobre acciones y actividades de la vida cotidiana. Registrar la secuencia para luego poder imitarla.</p> <p>3. Para producir y crear, en grupo construir un relato a partir de la secuencia de acciones escuchada y registrada.</p>

² Ferrari, Mara y otros. “Revuelo Creativo, Guía de Investigación y Producción Artística” (2015) Buenos Aires. Documento de trabajo del Programa Nacional de Extensión Educativa. Pág. 46.

4. Para reflexionar, analizar las representaciones a partir de las siguientes preguntas: ¿Quiénes son los personajes?, ¿Dónde se desarrolla la historia?, ¿Cuál es el problema? Y ¿Para qué los personajes están en escena?

Observar y analizar a partir de las preguntas anteriores escena de “Tiempos Modernos” de Charles Chaplin.

Encuentro N° 3

1. Para iniciar la tarea, recordar entre todos lo trabajado en los encuentros anteriores. **Zip Zap Boing** Juego de Coordinación y Memoria que se realiza en círculo.

2. Para producir y crear, a partir del tradicional **juego del paquete** al sacar un papel se encontrarán con una **situación** a representar.

3. Para reflexionar, analizar las representaciones a partir de las preguntas transmitidas en el encuentro anterior; permiten distinguir los elementos de la estructura dramática.

Encuentro N°4: Jornada Socio educativa

1. Convocar a las familias y la comunidad a partir de una estrategia de invitación (ejemplos: folleto, mensaje de texto y/o imagen en una red social)

2. Para iniciar la tarea, a partir de las voces de niños, niñas, adolescentes y/o jóvenes y con la utilización de distintos soportes (producción audiovisual, afiche o pizarra con mapa mental); recordar y recuperar las actividades realizadas en los encuentros anteriores para contarles a las familias y a la comunidad,

3. Para producir y crear, dividirse en grupos realizar improvisaciones a partir de los participantes retomen las preguntas sobre los elementos de la estructura dramática (ver encuentro N° 2). Alguno de los/las participantes registre la improvisación en imágenes (ejemplo: sacar fotografías con la cámara del celular). Se sugiere incorporar telas y/o elementos de

	<p>cotillón (sombreros, narices, etc.)</p> <p>4. Para reflexionar, a partir de las proyecciones de lo realizado recuperar las historias representadas y entre todos colocarles un título a cada historia.</p>
--	---

Fuentes Bibliográficas

- Autores varios. "Educación Artística: Teatro" (2013) La Pampa, Materiales Curriculares del Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de La Pampa.
- Ferrari, Mara y otros. "Revuelo Creativo, Guía de Investigación y Producción Artística"(2015) Buenos Aires, Documento de trabajo del Programa Nacional de Extensión Educativa.
- Boal, Augusto. "Juegos para actores y no actores" (2005) Buenos Aires, Editorial Inter Zonal.
- Holovatuck, Jorge y Astrosky, Debora. "Manual de juegos y ejercicios teatrales" (2005) Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- Trozzo, Ester y otros. "Didáctica del Teatro I" (2004) Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- Trozzo, Ester y otros. "Didáctica del Teatro II" (2004) Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- "Hoja de Ruta para la Educación Artística" (2006) Lisboa, UNESCO. "Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI"